

Auf einen Blick

1 Grundlagen der Gestaltung	19
▪ Gestaltung in Abhängigkeit zu Leseumständen, Zielgruppen, Inhalt und Absicht	
▪ Drei Grundregeln zur Gestaltung	
2 Layout	55
▪ Wirkung des Papierformats und Aufteilung innerhalb des Formats	
▪ Berechnung des Satzspiegels	
▪ Anwendung von Gestaltungs- und Grundlinienraster	
3 Formen	107
▪ Wirkung des Grundformats, Gestaltgesetze	
▪ Anordnung und Kombination von Formen	
▪ Harmonie und Disharmonie	
4 Farben	139
▪ Wirkung und Symbolik von Farben	
▪ Entwickeln von Farbharmonien und Kontrasten	
▪ Tipps zur richtigen Farbwahl in Print und Web	
5 Bilder	193
▪ Wirkung eines Bildes durch Motiv, Format, Aufteilung, Ausschnitt und Licht	
▪ Das fotografische Auge	
▪ Technische Hintergründe in Print und Web	
6 Schrift	229
▪ Wirkung von Schrift	
▪ Schriftklassifikation	
▪ Geheimnisse der richtigen Schriftwahl und Schriftkombination	
▪ PostScript, TrueType und OpenType	
▪ Schrift im Web	
7 Ausgabe	315
▪ Farbmanagement	
▪ Drucktechnische Besonderheiten	
▪ Datenübergabe mit PDF	

Inhalt

Vorwort	17
---------------	----

1 Grundlagen der Gestaltung

1.1	Das Druckerzeugnis gibt den Ton an	20
	Variablen bei der Gestaltung	21
	Erste Frage: Um welche Art des Lesens handelt es sich?	21
	Zweite Frage: Wie sind die Leseumstände?	21
	Dritte Frage: Welche Zielgruppe und welcher Inhalt? ...	22
	Vierte Frage: Welche Absicht steht dahinter?	24
	Alle Antworten gefunden?	25
1.2	Für jede Leseart die richtige Typografie	25
	Das lineare Lesen	25
	Ästhetische und optische Auszeichnungen	25
	Das informierende Lesen	26
	Das konsultierende Lesen	26
	Das differenzierende Lesen	27
	Das inszenierende Lesen	28
1.3	Reihenfolge der Gestaltung	29
	Die Reihenfolge einhalten	29
	Konservativ oder ausgefallen?	32
	Kreativ sein, und dann?	32
	Die Idee und ihre Umsetzung	32
1.4	Die erste Grundregel: Blickfang	34
	Aufmerksamkeit gewinnen	34
	Professionell und entschlossen	35
	Geeignete Blickfang-Objekte	36
	Der ästhetische Blickfang	37
	Der optische Blickfang	37
	Nicht konkurrieren, sondern ergänzen	39
	Falsche Eitelkeit	40

1.5	Die zweite Grundregel: Gruppen	41
	Was zusammengehört, soll zusammenstehen	41
	Minimale Änderungen mit großer Wirkung	42
	Zwischenüberschriften zuordnen	43
1.6	Die dritte Grundregel: Wiedererkennung	45
	Wiederholung bedeutet Konsistenz	45
	Wiederholung von Stilelementen	46
	Wiedererkennung durch Logos	46
	Durch Sehgewohnheiten Sicherheit schaffen	49
	In der Werbung	49
	»Print wirkt« beweist Gewohnheiten	49
1.7	Auf den Punkt: Gestaltungsgrundlagen	52
	Variablen bei der Gestaltung	52
	Grundregeln der Gestaltung	53

2 Layout

2.1	Wie wirkt eine Seite?	56
	Freier Raum lässt Platz zum Atmen	56
	Am Anfang steht das Scribbeln	57
2.2	Wie finde ich das optimale Format?	57
	Entscheidung für die Grundfläche	57
	Verschiedene Formate, unterschiedliche Wirkungen	58
	DIN-Formate	59
	DIN-A-Reihe	59
	DIN und Norm bei Briefbögen	60
	Der Briefbogen nach DIN	60
	Flyer im DIN-Format	62
	DIN B, DIN C und DIN D	63
2.3	Optimales Teilungsverhältnis: Goldener Schnitt und Co.	63
	Der Goldene Schnitt	63
	Die Suche nach dem Goldenen Schnitt	64
	Zahlenreihe nach Fibonacci	65
	Fibonacci oder Goldener Schnitt?	65

2.4	Wie entsteht ein Satzspiegel?	66
	Stegbreiten	66
	Viele Wege führen zum Satzspiegel	68
	Freier Satzspiegel mit Zahlenreihe (DIN)	68
	Freier Satzspiegel nach dem Goldenen Schnitt/Fibonacci	69
	Freier Satzspiegel mit Diagonalkonstruktion	70
	Fester Satzspiegel mit Diagonalkonstruktion	71
	Fester Satzspiegel mit Neunteilung	71
	Welche Methode eignet sich am besten?	72
	Verschiedene Satzspiegel, ganz unterschiedliche Wirkungen	73
	Für Fortgeschrittene: Tatsächliche Höhe eines Satzspiegels	73
	Satzspiegel mit Marginalienspalte	74
2.5	Das Gestaltungsraster	76
	Was nutzt uns ein Gestaltungsraster?	76
	Wie entsteht ein Gestaltungsraster?	76
	Grob oder fein	78
	Kreativität in Ketten?	79
	Lesefluss hat Vorrang	80
2.6	Das Grundlinienraster – noch ein Raster?	81
	Gute Gründe für das Grundlinienraster	81
	Der prüfende Blick	81
2.7	In sechs Schritten zum Gestaltungsraster	82
2.8	Wozu Spalten – und wie viele?	86
	Lesbarkeit	86
	Ein- und zweispaltige Layouts	88
	Das drei-, vier- und fünfspaltige Layout	88
2.9	Tipps für ein professionelles Layout	90
	Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile	90
	Das Zusammenspiel von Satzspiegel und Bildformat	92
	Überlagerte Raster	93
	Gruppen definieren, Abstände schaffen	94
2.10	Seiten im Web	96
	Nicht mit Unnützem ablenken	96

	Größe und Format	97
	Das Raster im Web	98
	Zentriertes Layout	98
	Responsive Design	100
	Single Page Design	102
	Bilder im Rahmen	102
2.11	Auf den Punkt: Layout	104

3 Formen

3.1	Welche Wirkung haben Formen?	108
	Flächen und Grundformen	108
	Die Wirkung des Quadrats	108
	Die Wirkung des Dreiecks	109
	Die Wirkung des Kreises	110
	Die Wirkung von Linien	111
	Wie nutze ich die Wirkung von Formen?	112
	Formen im Logodesign	112
	Entwicklung neuer Formen	112
3.2	Die richtige Gewichtung	113
	Das visuelle Gewicht	113
	Hierarchie durch Gewicht	114
	Nicht zwingend interessant	114
	Wie nutze ich den Effekt des visuellen Gewichts?	114
3.3	Gestaltgesetze	116
	Das Gesetz der Nähe	116
	Das Gesetz der Ähnlichkeit	118
	Das Gesetz der Geschlossenheit	119
	Das Gesetz der Kontinuität	120
	Das Gesetz der Erfahrung	121
	Das Figur-Grund-Gesetz (Rubin'sche Vase)	122
	Vordergrund und Hintergrund	122
3.4	Anordnung und Kombination	122
	Jedem sein Plätzchen	122
	Die optische Mitte	123
	Wie verteilen wir die Objekte?	124

	Das Bedürfnis nach Harmonie	126
	Harmonie durch Gleiches, Disharmonie durch Verschiedenes	126
	Achsen suchen und finden	126
	Symmetrie und Asymmetrie	128
	Bewegung und ihre Richtung	130
3.5	Formen im Web	131
	Bedeutung von Formen	131
	Es ist immer noch rund	132
	Linien und Achsen	133
	Organische Formen	134
3.6	Auf den Punkt: Formen	135

4 Farben

4.1	Wieso wirken Farben?	140
	Farbe in der Werbung	140
	Psychologie und Symbolik	141
	Kultur und Tradition	142
	Schwingungen	142
	Was passt zu mir?	142
	Farbe als Medizin	143
4.2	Farbräume	143
	Moderne Farbenlehre	144
	Farbwert, Sättigung, Helligkeit (HSB)	144
	Additive Farbmischung (RGB)	145
	Monitor und Fernseher	145
	Subtraktive Farbmischung (CMYK und andere)	146
	Farbmusterbücher	147
	RGB oder CMYK?	147
	Sonderfarben	148
	Fünfte Farbe	148
	Sonderfarbe und Reproduzierbarkeit	149
	Rechenbeispiel	149
	Vier plus	149

4.3	Der Farbkreis	150
	Isaac Newton	150
	Johann Wolfgang von Goethe	150
	Johannes Itten	151
	Basis Farbkreis	151
	Verwandte und komplementäre Farben	151
4.4	Farbkontrast	152
	Farbkontraste nach Itten	152
	Kontraste in der Praxis	155
4.5	Farbharmonie	156
	Harmonischer Blickfang	156
	Komplementäre Farbharmonien	156
	Winkelharmonie	156
	Harmonischer Dreiklang	157
	Harmonie mit mehr Farben	158
	Monochrom	158
	Nicht immer nach Vorgabe wählen	158
	Wie viele hätten's denn gern?	158
	Objektabhängige Farbwahl	159
	Gestalterisch kritisch – der Verlauf	159
4.6	Wie Farben wirken	160
	Die fünf Punkte von Itten zur Wirkung	161
	Grundsätze zur Farbwirkung	161
	Die Farbe Gelb	162
	Die Farbe Rot	164
	Die Farbe Blau	166
	Die Farbe Grün	168
	Die Farbe Orange	170
	Die Farbe Violett	172
	Die Farbe Braun	174
	Die Unbunt-Farbe Schwarz	176
	Die Unbunt-Farbe Weiß	178
4.7	Farbwahl am Beispiel	180
	1. Beispiel: Sport und Gesundheit	180
	2. Beispiel: Naturholzmöbel	181
	Die richtige Farbe finden	182
	Die Farbe in unseren Grundregeln	183

4.8	Farbe im Webdesign	184
	Übersicht an erster Stelle	184
	Weniger ist mehr	185
	Die Farbwahl für das Web	185
	Der Transparenz-Trend	187
	Für genügend Kontrast sorgen	188
	Weniger Einfluss	189
	Websichere Farben	189
4.9	Auf den Punkt: Farbe	190

5 Bilder

5.1	Ein Bild, was ist das eigentlich?	194
	Infografiken	194
	Piktogramme und Symbole	195
	Die Fotografie	196
5.2	Woher nehmen und nicht stehlen?	196
	Bildagenturen für Groß und Klein	196
	Lizenzfrei und lizenzpflichtig	197
5.3	Die Bildwirkung	198
	Die Kunst, mit Bildern Stimmungen einzufangen	198
	Die Fotografie und ihre Wirkung	198
	Der Bildabgleich mit dem Gedächtnis	199
	Ein Bild weckt Emotionen	199
	Die gefährliche Macht der Bilder	200
	Das fotografische Auge	200
	Unterschiede zwischen Kamera und Auge	201
	Regeln für die Aufnahme	202
	Die Konzentration auf das Motiv	203
	Das Format finden	204
	Bildaufteilung mit Deierteilung und	
	Goldenem Schnitt	206
	Ausschnitt und Perspektive	208
	Licht und Schatten	210
	Tiefe, Kontrast, Schärfe	211

	Bildwirkung am Beispiel Porträt	212
	Blickrichtung	214
	Serienbilder	215
5.4	Die Technik dahinter	216
	Pixeldaten	216
	Auflösung für den Druck	217
	Raster im Druck	218
	Auflösung für das Internet	218
	Vektordaten	218
	Format für den Druck: TIFF	219
	Format für den Druck: EPS	220
	Unbehandelt: RAW und DNG	220
	Der Allrounder: PDF	221
5.5	Bilder im Web	222
	Header oder Schmuck	222
	Bildertechnik	223
	Das animierte GIF	223
	PNG mit Transparenzen	223
	JPEG, das Komprimierte	224
	Das SVG	225
5.6	Auf den Punkt: Bilder	226

6 Schrift

6.1	Schriften wirken	230
	Die Stimme der Schrift	230
	Weitere Faktoren zur Schriftwirkung	232
6.2	Welche Schriften gibt es?	232
	Die Schriftklassifikation	232
	1. Klasse: Venezianische Renaissance-Antiqua	233
	2. Klasse: Französische Renaissance-Antiqua (Mediäval)	234
	3. Klasse: Barock-Antiqua	235
	4. Klasse: Klassizistische Antiqua	236
	5. Klasse: Serifenbetonte Linear-Antiqua	237
	6. Klasse: Serifenlose Linear-Antiqua	238

7. Klasse: Antiqua-Varianten	239
8. Klasse: Schreibschriften	240
9. Klasse: Handschriftliche Antiqua	241
10. Klasse: Gebrochene Schriften	242
6.3 Die richtige Schrift wählen	244
Die Lesbarkeit	244
Nicht lesefreundlich	245
Die Größe der Schrift	246
Die Wirkung der Schrift	248
Die Einprägsamkeit	250
Das Angebot	251
Freeware und Shareware	252
Hochwertige Lizenzschriften	252
6.4 Schriften kombinieren	253
Die Grundlagen des Bleisatzes	253
1. Mischregel: Genügend Unterschiede	254
2. Mischregel: Ähnliche Strukturen	256
3. Mischregel: Schriften innerhalb einer Familie	258
4. Mischregel: Die Größe beachten	260
5. Mischregel: Maximal drei Schriften	262
6.5 Texte gestalten	266
Ansprechende Gestaltung von Text	266
Schriftwahl und -größe	266
Der Zeichenabstand	268
Der Wortabstand	270
Laufweite und Wortzwischenräume vergrößern	270
Die Zeilenlänge	272
Spalten und Spaltenabstand	274
Die richtige Größe des Zeilenabstands	276
Die verschiedenen Ausrichtungen	278
Freude über freie Räume	280
Farbe und Kontrast	281
Kurzer Überblick über die Faktoren zur Lesbarkeit	284
6.6 Gliedern schafft Überblick	285
Möglichkeiten zur Gliederung	285
Besonderheiten bei größeren Textmengen	286

6.7	Effekte	288
	Die Schrift verzerren	288
	Rund- und Formsatz	290
	Formen umfließen	291
	Farbverläufe im Text	292
	Die rote Liste in der Praxis	292
6.8	Schrift im Web	294
	Zwei Klassen von Schriften	294
	Websichere Fonts	294
	Webfonts und die @font-face-Regel	296
	Entscheidungen	296
	Schrift als Grafik	296
	Struktur und Textmenge	297
	Zeilenlänge, -abstand und Laufweite	297
	Ausrichtung	298
	Typo-Trends	299
	Fehler und Tipps	300
6.9	Schrifttechnik	303
	Die Programmiersprache PostScript	303
	TrueType	303
	OpenType	304
6.10	Schriftpraxis am Beispiel	306
	1. Beispiel: Redesign einer Anzeige	306
	2. Beispiel: Plakat gestalten	308
6.11	Auf den Punkt: Schrift	312

7 Ausgabe

7.1	Farbwiedergabe im Druck	316
	Farbe und Licht	316
	Farbe und Druck	316
	Farbe und Papier	317
	Farbwiedergabe im Druck optimieren	317
	Farbmusterbücher	318

7.2	Farbmanagement	318
	Kalibrierung	318
	Geräteabhängiger Farbraum	319
	Geräteunabhängiger Farbraum	319
	CIELab	320
	Farbprofil	320
7.3	Farbe in Photoshop und InDesign	321
	Vorgaben	321
	Grundsätzliche Empfehlungen	321
	Großer Farbumfang	321
	Für die Ausgabe kontrollieren	322
	Farben in InDesign	322
	Separation	323
	Separationsvorschau	324
	Transparenzen	324
	Transparenz reduzieren	324
	Zeitpunkt der Reduzierung	325
	InDesign und Acrobat Pro	326
	Native Transparenz	326
	Kritische Anwendungen	326
7.4	Drucktechnische Besonderheiten	327
	Aussparen, Überdrucken	327
	Blitzer und Anschnitt	328
	Schwarz überdrucken	328
	Besonderheiten bei Farbbildern	329
	Tonwert- oder Punktzuwachs	329
	Gesamtfarbauftrag	330
	Unbuntaufbau	330
7.5	Papier	331
	Format	331
	Laufrichtung	331
	Ungestrichenes Papier	332
	Gestrichenes Papier	333
	Vor- und Nachteile	333
	Papiergewicht oder Grammatur	334
	Grammatur-Standards	334

	Tinten- und Laserdrucker	334
	Bindung	335
	Verschiedene Methoden	335
7.6	Datenübergabe per PDF	336
	Dateiformat PDF	336
	Was ist ein PDF?	336
	Offene Datei	337
	Beschränktes Editieren des PDF	337
	PDF erstellen	337
	Export-Settings	338
	Offene Datei weitergeben	338
7.7	Häufige Fehler bei der PDF-Erstellung	339
	Bilder	339
	Strichzeichnungen	339
	Maximaler Farbauftrag	339
	Farbnamen	339
	Farbauszüge	339
	Transparenz	340
	Schriften	340
	Linienstärke	340
	Überfüllen	340
	Anschnitt	340
	Bundzuwachs	340
7.8	Auf den Punkt: Ausgabe	341
	Ergänzender Bildnachweis	345
	Index	347